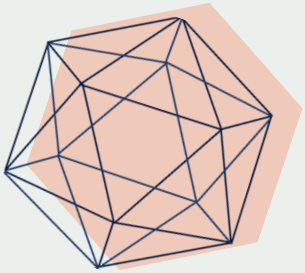
LA KINESFERA COMO ESPACIO PARA EL APRENDIZAJE

UNA ACTIVACIÓN DE LA CONSCIENCIA CORPORAL Y ESPACIAL EN LA ESCUELA

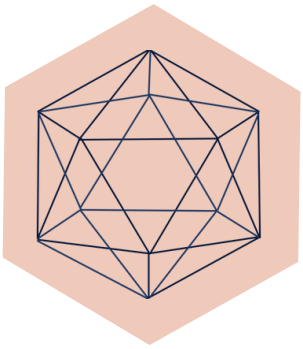
SURF
Love



La Kinesfera es todo el ambiente que abarca nuestro cuerpo. La kinesfera se mueve con nosotros y depende de nuestros movimientos. Espacio, es todo lo que pone armonía a nuestros movimientos. De acuerdo al espacio, nuestro cuerpo adoptará diferentes movimientos.

Rudolf Laban

ÍNDICE



1- PRESENTACIÓN 7

2- ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE RECURSO? 10

3- GLOSARIO 11

4-CUERPO + ESCUELA 12

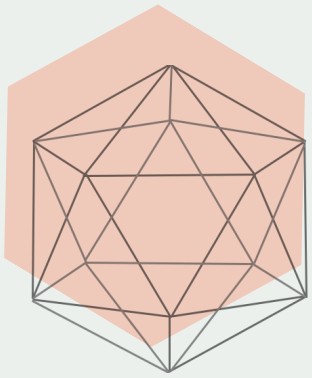
5- FASES DE DESARROLLO 15

- FASE I Preguntas y Análisis
- FASE II Acciones (escuela, hogar y salidas)
- FASE III Recopilación de aprendizajes y siguientes pasos.

6- RECURSOS COMPLEMENTARIOS 51

7- EQUIPO 52

¿CÓMO ESTÁ EL CUERPO EN EL ENTORNO EDUCATIVO?



El cuerpo es la única **herramienta** con la que contamos toda nuestra vida, pero la escuchamos poco. A pesar de su importancia clave en nuestro desarrollo personal y a nivel social, cultural y político, el sistema educativo relega la activación del cuerpo a áreas específicas curriculares o a extra-escolares que tienen lugar en espacios como el patio y zonas deportivas o multiusos.

Conforme avanzan los cursos en el sistema escolar, el cuerpo se va dejando de lado en función del ritmo marcado por el currículum de cada materia, donde en primaria no figura una reflexión del estudiante sobre su expresión corporal individual y social en diferentes contextos y frente a diferentes temas. Paralelamente, el espacio físico de las aulas se va reduciendo una vez finaliza el ciclo infantil, por lo que el cuerpo en el aula se va limitando a la vez que tampoco se plantea la implicación que el comportamiento corporal tiene desde perspectivas de género, clase o cultura.

Desde este punto de partida, este recurso plantea introducir la **consciencia corporal** como una herramienta transversal en la educación y propone una metodología para sacar el cuerpo de su área de especificidad en la escuela, comprenderlo desde la escucha e integrar los aprendizajes que esta consciencia aporte. Así, se propone "conocer nuestra kinesfera" como una metodología para activar la consciencia corporal en la escuela, que implica conocer el volumen imaginario que rodea nuestro cuerpo, la escuela, el hogar y el entorno como un espacio de aprendizaje conjunto.

1.Presentación

Esta guía presenta los aprendizajes generados a partir de una investigación sobre el cuerpo en el entorno educativo dentro del marco de **PLANEA**, **Red Arte y Escuela**, durante los cursos 2019/2020 y 2020/2021 en el **CEIP Santa Teresa de Valencia.**

Los conceptos que articulan el proyecto son la **Kinesfera y la Socioesfera**, puestas en práctica con el proyecto *Dansa i No Género. Cuerpo y Espacio* del dúo Columpiant la Dansa con estudiantes y docentes de infantil y primer ciclo de primaria.

Este proyecto se lanza de pleno en la concienciación del cuerpo en el mundo y su contribución en la interpretación que hacemos del mundo a través de nuestro cuerpo.

Las actividades planteadas proponen una ruta para desarrollar la **consciencia corporal y espacial** e incorporar las nociones de **Kinesfera, Socioesfera** y la conjunción de ambas, así como de metodologías para integrar el aprendizaje a través del cuerpo en el centro escolar.

Las acciones vienen acompañadas de pistas para valorar las relaciones individuales, sociales y espaciales establecidas a través del cuerpo y un glosario de términos clave.

Finalmente, los aprendizajes y acciones presentadas en este recurso se han co-desarrollado en colaboración con profesorado y estudiantes del Ciclo Infantil y primero de primaria del CEIP Santa Teresa de Valencia. El recurso, por tanto, centra su acción en estos ciclos iniciales y abre la reflexión en torno a la aplicación de esta metodología en los ciclos medio y superior de primaria.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

El interés de Columpiant La Dansa por la relación **cuerpo-escuela** nace en 2018 a partir del trabajo coreográfico VOL II, una pieza de danza contemporánea en la que se investigan temáticas relacionadas con la **igualdad de género** y la **disconformidad corporal**. Ese año, las artistas deciden trasladar estas problemáticas a comunidades educativas.

Desde entonces, el proyecto ha evolucionado a **Dansa i No Gènere. Cuerpo y Espacio,** adquiriendo capas y generando conocimiento a partir de la práctica del cuerpo, el movimiento y la danza en entornos educativos. Las **herramientas** de investigación nacen desde un conocimiento de la Danza Contemporánea y de la mediación cultural; formación que ha dotado a las artistas de estrategias, pautas y maneras de hacer que ahora son extrapoladas al aula.

De forma paralela, la interpelación de las docentes participantes ha contribuido a configurar el camino de la investigación, abriendo posibilidades, experimentando con formatos y reflexionando en torno a modos de hacer en la integración de la consciencia corporal en sus aulas.

2. ¿A quién va dirigido este recurso?

La publicación va dirigida principalmente a aquellas personas interesadas en poner en marcha procesos artísticos a través de la consciencia del cuerpo y el movimiento en el entorno educativo. De modo específico, se dirige a docentes de **enseñanza infantil y primaria** con un interés en activar la consciencia corporal dentro y fuera del aula a lo largo de varios ciclos.

Tomamos como punto de partida uno de los objetivos principales expuestos en el curriculum de infantil e invitamos a las docentes de primaria a abordarlo a través del cuerpo en todas las etapas escolares, implicando diferentes áreas de conocimiento y espacios dentro y fuera del centro.

"Contribuir al desarrollo de las niñas y de los niños y propiciar una aproximación a la interpretación del mundo, otorgándole significado y facilitando su participación activa en él".

DECRETO 37/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establecen los contenidos educativos del primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana. [2008/3829]

3.Glosario

Consciencia corporal

Noción del cuerpo como resultado de los conceptos imagen y esquema corporal.

Consciencia espacial

Nos da nuestra posición con respecto a los objetos que nos rodean y la posición relativa entre los objetos. Incluye dirección, distancia, y ubicación. Concepto ampliado durante este confinamiento donde el espacio de acción se ha abierto al virtual.

Escucha corporal y activa

Todo el cuerpo está al servicio de todos los estímulos que aparecen ante nosotras.

Lenguaje

En cada una de las comunidades educativas que desarrollamos este proyecto generamos un nuevo lenguaje. Es decir, generamos códigos entre los participantes a partir de nuestras individualidades.

Kinesfera

Espacio que rodea al cuerpo y se delimita por el radio de acción de su extensión, ya sea en una corporalidad inmóvil o en movimiento.
Utilizamos este concepto de Rudolf Laban como idea base para explorar el alcance de todos los agentes que forman parte de este proyecto.

Socioesfera

La extensión del cuerpo en el entorno educativo viene muchas veces contaminada e influenciada por un sin fin de características sociales adheridas al contexto de acción. Así, cuando entramos a un entorno educativo, nos interesa toda la expansión de la socioesfera. Es decir, de los aspectos políticos, económicos y organizativos del entorno, de las relaciones entre los agentes del sistema y de las interacciones con los otros subsistemas.

Kinestesia

Es el medio a través del cual percibimos el movimiento, la acción de nuestros músculos y nuestra orientación en el espacio.

Danza:

Creamos esta definición juntas en cada escuela.

4.Cuerpo + Escuela

La consciencia corporal es una herramienta **transformadora** capaz de hacer vibrar la escuela que, además, posibilita nuevos aprendizajes sobre el propio espacio del centro a partir de las relaciones corporales que tienen lugar dentro y fuera del aula.

Proponemos abordar esta metodología desde las edades más tempranas del sistema educativo para plantear un proceso que puede llegar a desbordarse en diferentes ciclos escolares y materias.

Empezamos en infantil y primer ciclo de primaria porque hay menos resistencias al trabajo desde el cuerpo que en ciclos superiores. También hay una mayor flexibilidad de espacio y tiempo a nivel curricular, dado que se trabajan las áreas de conocimiento de forma transversal. Es un buen lugar desde donde iniciar un proceso de transformación a corto y largo plazo.

Objetivos

- **Activar** la consciencia del cuerpo en los estudiantes. Hablar desde el cuerpo, desarrollar la expresión corporal.

- **Priorizar** el movimiento como medio de aprendizaje dentro y fuera del centro escolar.

- **Introducir** la danza y el movimiento como un medio de aprendizaje dentro del currículum.

- **Trabajar** desde la transversalidad dentro del currículum.

- **Agitar** el espacio educativo desde el cuerpo, el movimiento y la danza.

- **Dar visibilidad** a los roles de género y la disconformidad corporal que afloran a partir de actividades que activan el cuerpo en el entorno educativo.

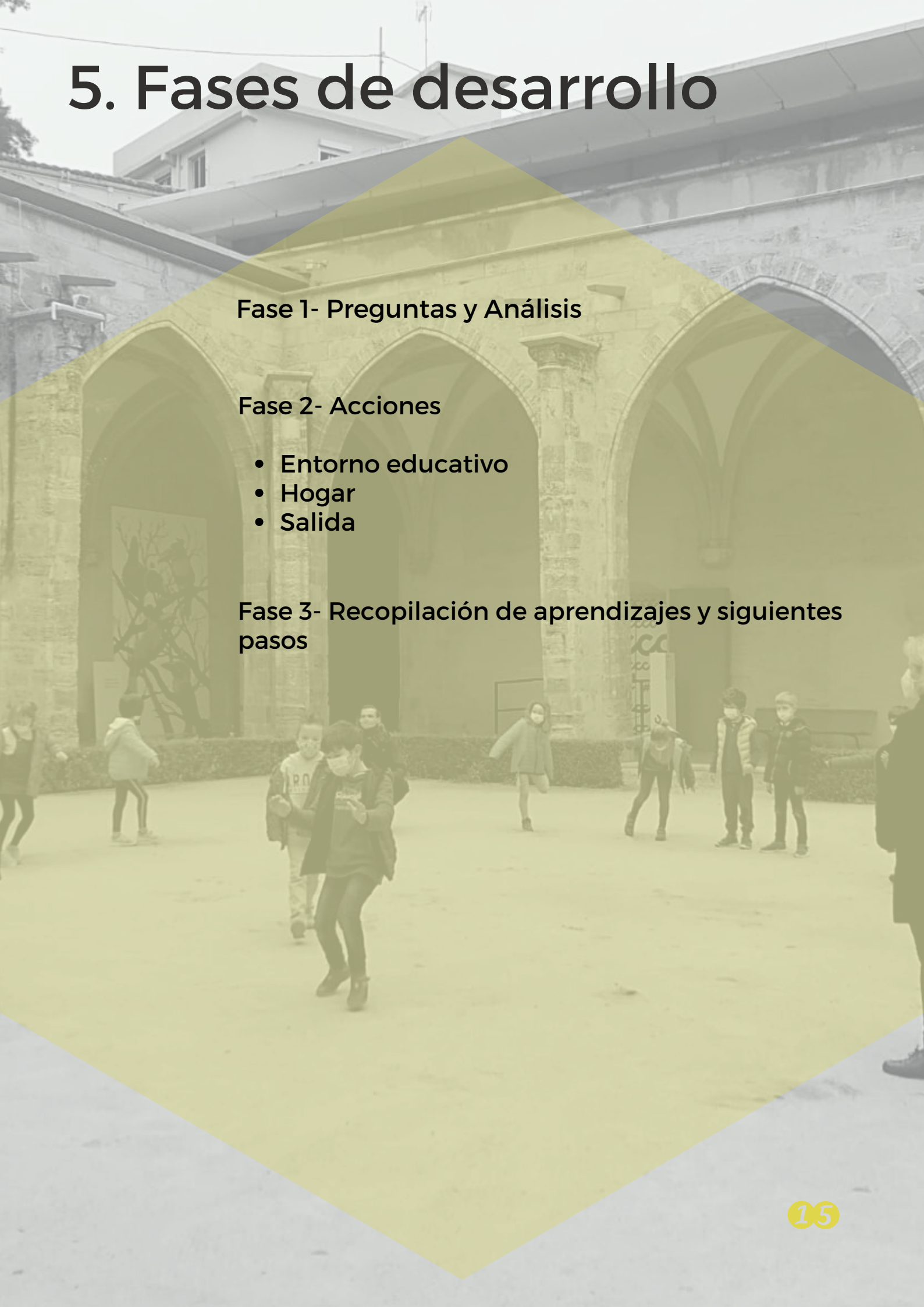
.

- **Promover** y **difundir** la danza contemporánea y su combinación con otras disciplinas artísticas.

- **Fomentar** una mirada del espacio a través de la consciencia corporal dentro y fuera del centro escolar.

- **Expandir** esta experiencia al campo profesional a través de visitas a espectáculos y trabajo con artistas de danza y performance.

5. Fases de desarrollo



Fase 1- Preguntas y Análisis

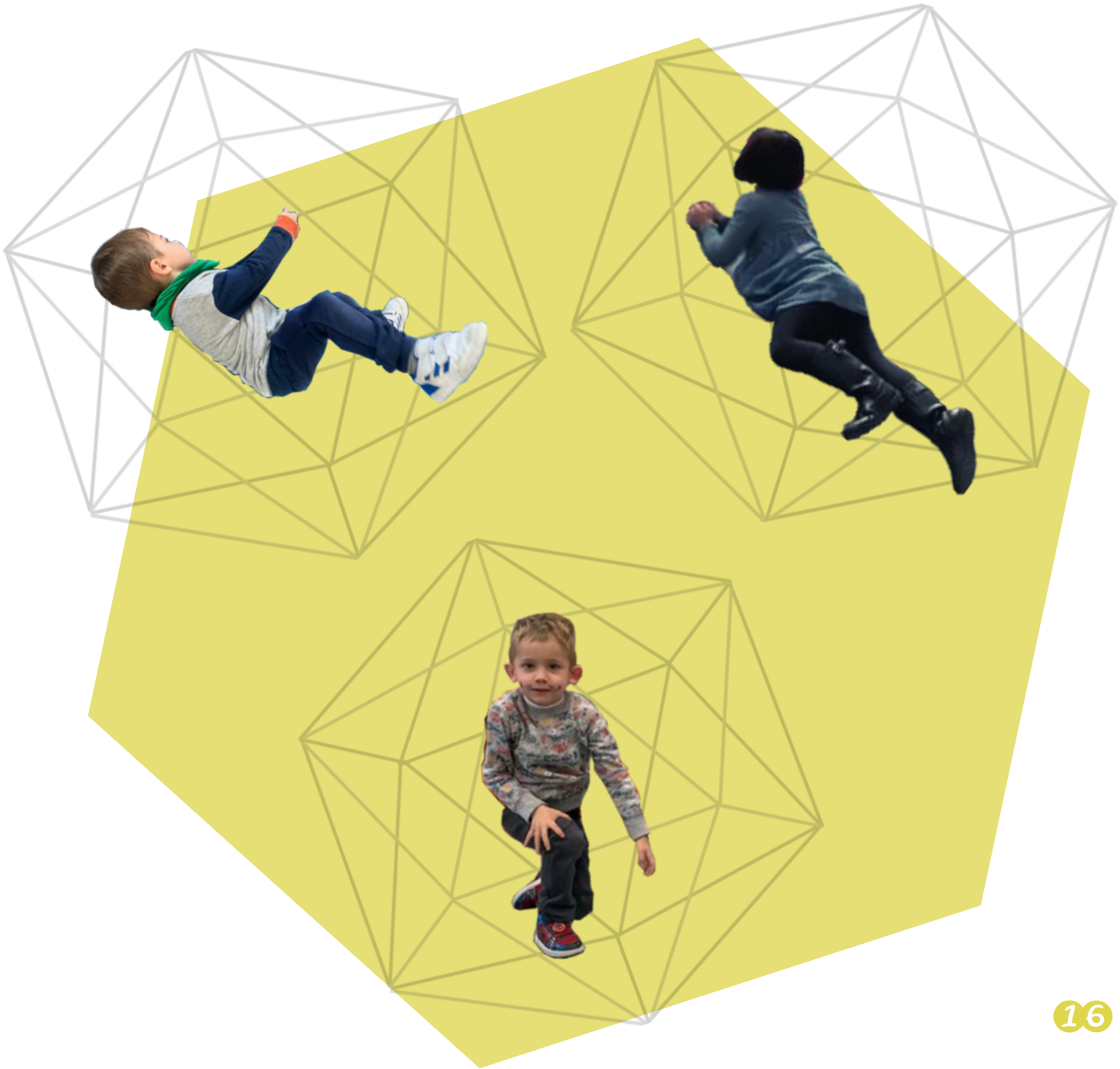
Fase 2- Acciones

- Entorno educativo
- Hogar
- Salida

Fase 3- Recopilación de aprendizajes y siguientes pasos

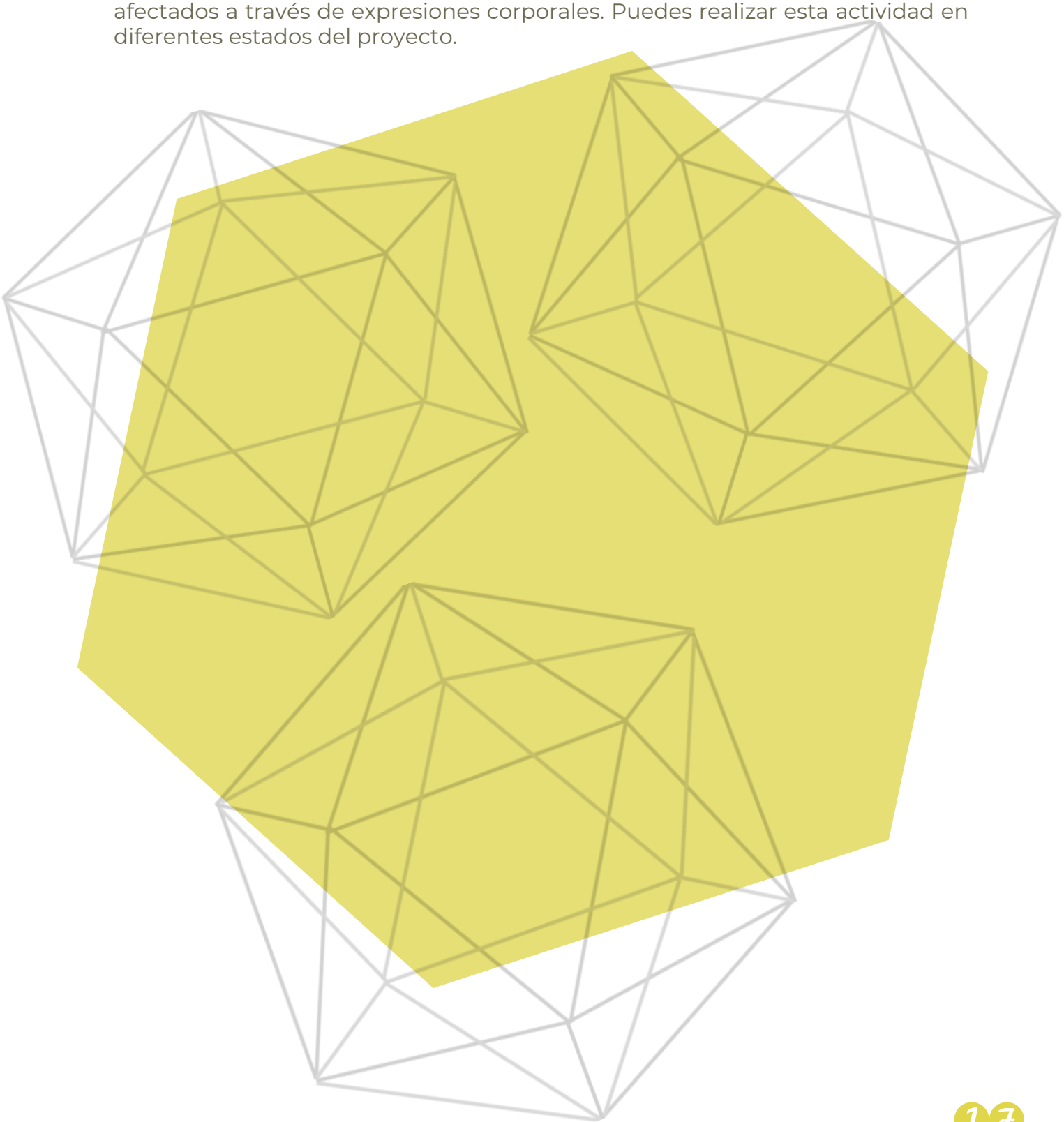
FASE 1
¿Cómo es la relación entre el cuerpo y el entorno educativo?

El cuerpo convive en el centro como un medio para el aprendizaje, para el desarrollo socio-emocional y, además, como una **herramienta transversal** a los contenidos del currículum. Es importante plantearse esta pregunta y elaborar un análisis previo antes de comenzar el proyecto.



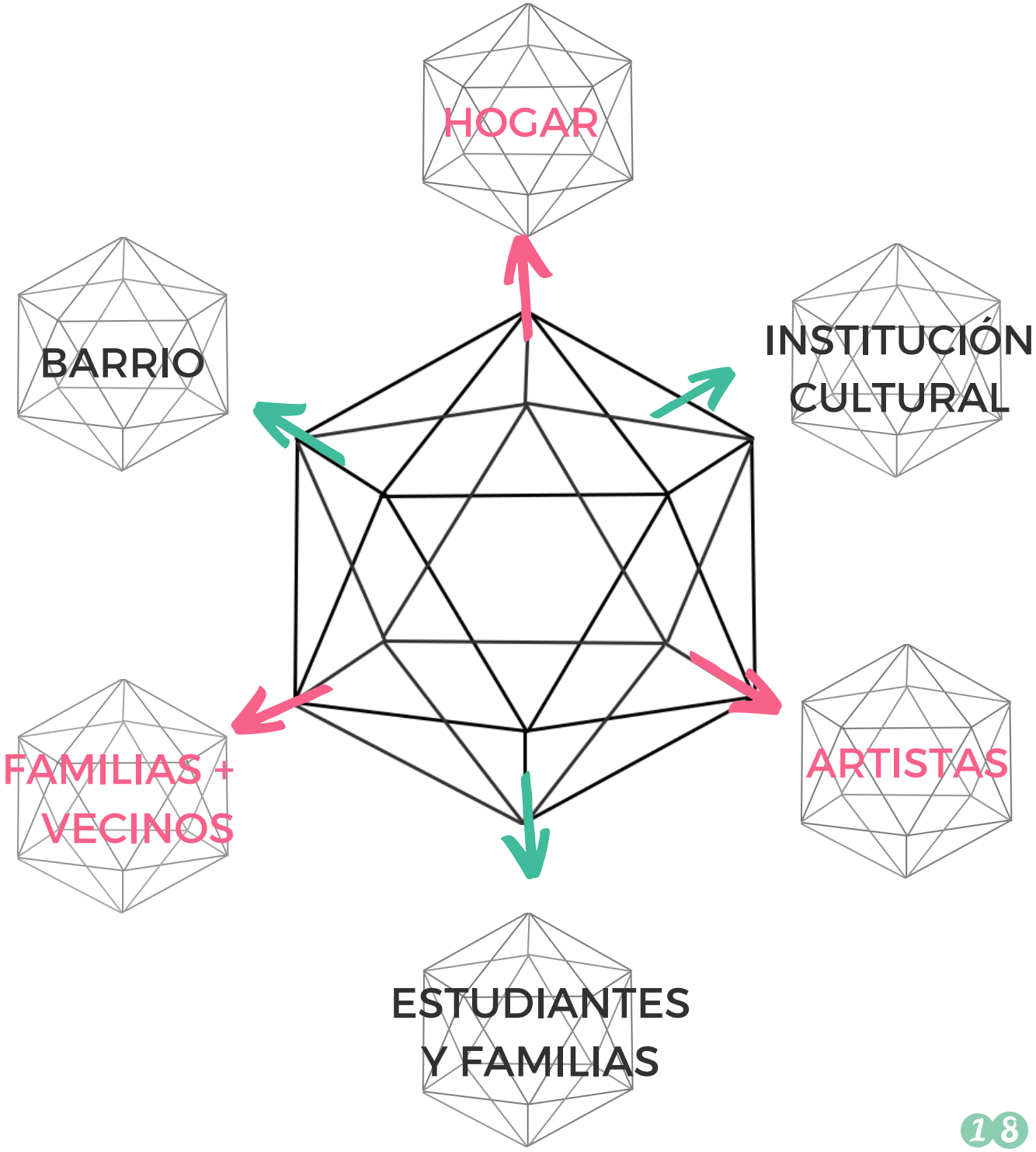
¿Cómo es la relación entre cuerpo y espacio en tu centro?

Sitúate en tu propia experiencia. Analiza los espacios que delimitan el cuerpo en tu entorno educativo concreto. Puedes usar esta plantilla con kinesferas para pensar en el cuerpo en el aula, en el currículum y en otras zonas del centro escolar y su contexto. Después, piensa en las relaciones entre estas, entre los diferentes sistemas sociopolíticos que pueden verse expresados y afectados a través de expresiones corporales. Puedes realizar esta actividad en diferentes estados del proyecto.



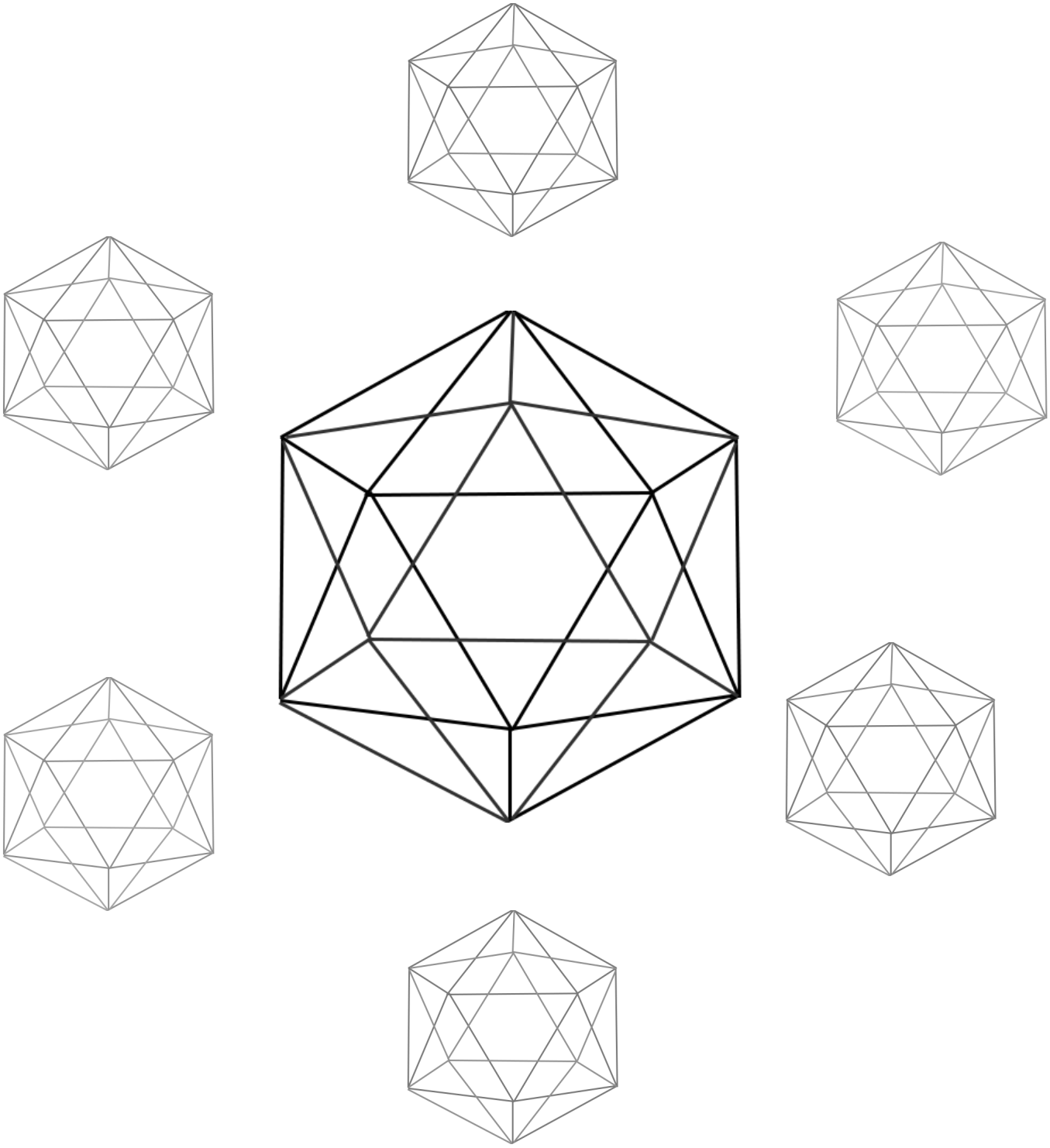
Análisis de la comunidad educativa

Un análisis de contexto tiene una sustancial importancia a la hora de adaptar el proyecto y la experiencia a la realidad de una comunidad educativa porque permite planificar el proyecto con una visión situada de los espacios que configuran la comunidad educativa, como el hogar, la institución cultural o el barrio, así como de posibles agentes a implicar.



Análisis de tu comunidad educativa

Utiliza esta plantilla para elaborar una cartografía del contexto de tu centro que afecta a la expresión corporal en un entorno de aprendizaje. En ella puedes identificar agentes y espacios, así como las relaciones (posibles) entre estos desde una perspectiva situada es clave en el desarrollo de este proyecto.



FASE 2
ACCIONES

Las acciones que llevan a cabo los objetivos planteados se dividen en tres bloques que incluyen espacios dentro y fuera del centro como el hogar, el barrio o el centro cultural. A todas estas acciones hay que sumarle una acción transversal, que es la **Acción Reflexión**, que tiene lugar tras cada sesión.

ENTORNO EDUCATIVO

HOGAR

Acciones

SALIDA

INSTITUCIÓN CULTURAL

BARRIO

ACCIÓN TRANSVERSAL **REFLEXIÓN**

Un análisis de las diferentes acciones en el desarrollo del proyecto es clave dada su flexibilidad y adaptabilidad a cada centro educativo. Además, consideramos fundamental que las docentes implicadas en el proyecto se planteen la integración de la actividad en su metodología de enseñanza, así como las posibles implicaciones en el centro educativo. De esta forma que estas herramientas que ofrecemos a continuación puedan ser parte del curriculum y adaptar estas acciones a los contenidos y competencias de las diferentes asignaturas, siendo así la danza y el movimiento un medio de aprendizaje.

Preguntas-guía:

¿Cómo está el cuerpo en el aula antes, durante y después de la actividad?
¿Te ha sorprendido el comportamiento del alumnado?
¿Es suficiente el tiempo dedicado a esta actividad?
¿Qué adecuaciones de espacio hemos tenido que realizar para desarrollar la actividad? ¿Qué otros espacios te gustaría implicar si la desarrollaras de nuevo?
¿Cómo estamos relacionando este proyecto con el Curriculum? ¿Ha habido sorpresas o se han abierto caminos hacia diferentes materias o temas?
¿Hemos comunicado el proyecto a las familias? ¿Cómo podemos involucrarlas?
¿Está afectando el proyecto al centro? ¿Se han dado experiencias o zonas de contacto entre el proyecto y otros docentes?
¿Hemos involucrado a diferentes agentes del entorno?
¿Qué nuevos aprendizajes hemos generado?

Acciones en el entorno educativo

BLOQUE I

Trabajo con toda la clase

- Banco de peces
- Mapas por el espacio
- Exploración del espacio "escuela"
- Nuestra kinesfera
- Conexión grupal

BLOQUE 0

Trabajo con docentes

- Organización de materias
- Horarios
- Formación

BLOQUE II

Trabajo en pequeños grupos

- Dibujar el movimiento
- Aluminio
- Túnel mágico
- Circuito niveles

BLOQUE III

Trabajo individual

- Mi súper poder
- Kinesfera

BLOQUE 0. TRABAJO DOCENTE

Proponemos informar del proyecto al claustro del centro para expandir la conversación sobre el cuerpo en el currículum y en el entorno educativo y así, diseñar posibles acciones que involucren a todo el alumnado. Estas conversaciones pueden abrir líneas de interés como solicitar una formación conjunta.

En base a nuestra experiencia trabajando con docentes, proponemos unas **recomendaciones** para la puesta en marcha de este recurso:

- ¿Queremos desarrollar este proyecto a nivel de ciclo o de aula?
- ¿Cómo se trabaja el cuerpo en la actualidad en el aula?, ¿Cómo expresan los cuerpos del alumnado su relación con el espacio del aula?
- Marcar tiempo para el proyecto, así como espacios para reflexionar sobre su evolución y los aprendizajes generados. Este apartado es fundamental, dado que cada centro tiene su propia vida y dará como resultado un proyecto diferente.
- Leer y compartir textos que dan apoyo teórico al proyecto. Este recurso ofrece recomendaciones en la sección de bibliografía.
- Plantear posibles salidas y/o acciones dentro y fuera del aula. Buscar un espectáculo de danza al que se pueda asistir y plantear salidas al espacio público o colaboración con otra docente para trabajar el cuerpo desde diferentes materias.

BLOQUE I. TODA LA CLASE

Recomendamos seguir este orden por bloques. Una vez que son introducidas las acciones de cada bloque, se pueden volver a trabajar en cualquier momento del proceso. Si se vuelven a realizar, es importante observar la evolución del comportamiento corporal del alumnado.

Consideramos el Bloque 1 como el más complejo, pero el más excitante y sorprendente porque supone el punto de partida. En pocas sesiones se empieza a ver cómo las relaciones del alumnado con el cuerpo y el espacio de acción se tambalean y aparecen nuevas posibilidades.

¿Por qué empezar por **toda la clase**?

La idea es que identifiquen su clase como un único agente formado por otros micro-agentes. El trabajo de todos ellos es necesario para el funcionamiento del agente único. Todos y cada uno de ellos son necesarios para desarrollar cada una de las acciones de este bloque por lo que las acciones pretenden difuminar roles y trabajar en equipo.

Estos son los objetivos que se plantean en este bloque:

- Conocer los modos de interrelación del grupo.
- Conocer las jerarquías y roles establecidos entre los estudiantes.
- Investigar su ámbito de acción en el entorno de educativo.
- Analizar sus zonas de confort como grupo.
- Intuir la relación de la clase con los demás agentes que forman la comunidad educativa.

Algunos ejemplos de acciones desarrolladas en este parte son:

- Banco de peces. *La supervivencia de los peces depende de estar juntas.*
- Mapas por el espacio. *Darle pautas de movimiento a diferentes espacios y explorarlo todas juntas. No cambiamos de movimiento hasta que no estamos todas.*
- Exploremos el espacio. *¿Qué formas hay en el espacio? ¿Cómo tomar decisiones juntas fuera del aula?*
- *Kinesfera del grupo ¿Cuál es nuestro ámbito de acción?*

BLOQUE II. TRABAJO EN PEQUEÑOS GRUPOS

Una vez trabajado la clase como un único agente, se empieza a trabajar en grupos. Se proponen dinámicas en las que los grupos tienen que ir rotando y empezamos a conocer más nuestro movimiento y el de los compañeros.

Objetivos:

- Conocer el movimiento de nuestros compañeros.
- Aumentar nuestra consciencia corporal y la escucha de grupo.
- Trabajar desde la observación de otros grupos.
- Activar la reflexión de los que vemos en otros grupos y de los que sentimos en el nuestro.

Algunos ejemplos de acciones:

- Las acciones que se hicieron en gran grupo, se llevan ahora a pequeños grupos. Ejercicios como el banco de peces o los mapas.
- Dibuja el movimiento.
- Aluminio.
- Kinesfera del grupo.
- Túnel mágico

BLOQUE III. TRABAJO INDIVIDUAL

Dejamos la introducción del trabajo **individual** para el final. Una vez ya está entrenado el estar en gran y pequeño grupo, le empezamos a dar más valor a las individualidades. Buscamos e intercambiamos súper poderes y jugamos con momentos de exploración y creación individual. Durante todo el proceso se recalca y habla de la importancia individual y la diversidad de movimiento que podemos encontrar a nuestro alrededor, pero no es hasta el tercer bloque cuando empezamos a trabajarlo más directamente.

Objetivos

- Conocer las potencialidades de los cuerpos y del mío en particular.
- Compartir con otros cuerpos diferentes cualidades de movimiento.

Acciones:

- Mi súper poder
- Mi kinesfera

VIDEO ESCUELA: https://youtu.be/HCkcLAqNrSc

RECETAS

ENTORNO EDUCATIVO

RECETA

EJEMPLO DE PRÁCTICA
BLOQUE I

"BANCO DE PECES"

Ingredientes

Toda la clase
Escucha activa
Consciencia corporal

Recipientes

Se puede llevar a cabo en cualquier lugar del entorno educativo

Tiempo

El acordado entre los diferentes agentes involucrados

Desarrollo de la acción:

El banco de peces es un espacio para compartir y cuidarnos, un lugar de escucha grupal, de entendimiento y respeto a nuestro cuerpo y al de los demás. Esta acción consiste en transitar el espacio en grupo. La persona que está delante propone el movimiento y el resto tiene que imitarlo simultáneamente, la persona que está al frente puede cambiar en cualquier momento el frente del grupo. Guiará el movimiento la persona que esté delante.

Proponemos tomar notas sobre los comportamientos que nos sorprendan y guardarlas junto a esta receta.

RECETA

EJEMPLO DE PRÁCTICA
BLOQUE I

"MAPAS POR EL ESPACIO"

Ingredientes

Toda la clase
Escucha activa
Consciencia corporal

Recipientes

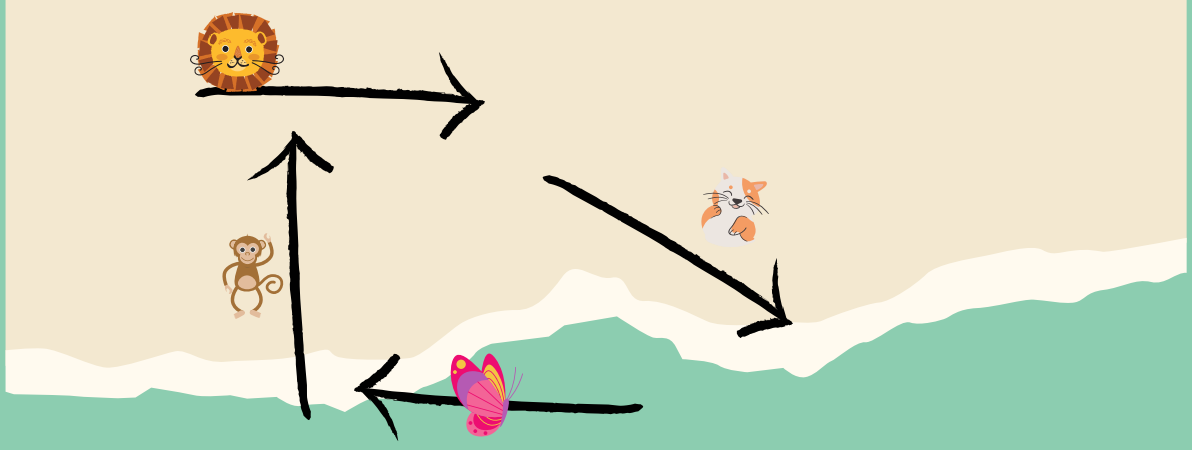
Se puede llevar a cabo en cualquier lugar del entorno educativo

Tiempo

El acordado entre los diferentes agentes involucrados

Desarrollo de la acción:

La docente traza un recorrido por el espacio y lo marca andando. Ese recorrido tiene que tener diferentes trayectorias y direcciones. Toda la clase camina por el recorrido. Una vez memorizado se le da una cualidad de movimiento/forma de moverse o desplazarse a cada trayectoria. Con los estudiantes de infantil solemos trabajar con imágenes de animales, incluso podemos poner en cada una de las trayectorias fotos de estos animales. Con cursos más avanzados incluimos imágenes más abstractas como fuego, aire, viento... Una vez practicado el ejercicio les damos libertad para que decidan de qué forma se quieren mover en cada una de las trayectorias.



RECETA

"ALUMINIO"

Ingredientes

La clase dividida en dos grupos
Papel de aluminio
Escucha activa
Consciencia corporal

Recipientes

Primeras sesiones: espacios amplios y diáfanos, Segunda sesión: espacios más estrechos y con obstáculos.

Tiempo

El acordado entre los diferentes agentes involucrados.

Desarrollo de la acción:

Se coloca un trozo de papel de aluminio lo suficientemente grande como para que todo el grupo que va a realizar la acción lo pueda coger con las dos manos. Se coloca en el suelo y el grupo se coloca alrededor. Sin dar ninguna instrucción de inicio y sin hablar, el grupo tiene que decidir cuándo agacharse y coger el papel. Una vez todos han cogido el papel tienen que moverlo por el aula siguiendo las direcciones que se han dado previamente. El objetivo es que el papel llegue con las mínimas alteraciones. Cuando se llega al punto final se comparten las sensaciones y se genera una escultura común. Es decir, cada uno de los integrantes del grupo por orden tiene que realizar un movimiento al papel y al final nos queda una escultura colaborativa. Una vez finalizada toda la práctica podemos repetir la acción sin el papel, intentando reproducir los movimientos conjuntos que se han realizado para mover el papel sin contar con este habiendo agudizado nuestra escucha activa grupal.

Podemos llevar esta acción a otras zonas del centro o del barrio y observar cómo afecta otro espacio al comportamiento corporal y social de los grupos.

RECETA

EJEMPLO DE PRÁCTICA
BLOQUE II

"TÚNEL MÁGICO"

Ingredientes	Recipientes	Tiempo
Consciencia corporal Imaginación Escucha	Sillas Mesas Túneles de juguete Cualquier objeto que pueda ser nuestro túnel	El acordado entre los diferentes agentes involucrados.

Desarrollo de la acción:

Necesitaremos un banco, silla u objeto que se convierta en túnel mágico. Este túnel será el elemento transformador de nuestro movimiento. A un lado del banco tendremos un movimiento y al otro lado otro.

Se pondrá el túnel en un lugar espacioso y a ser posible en el centro, aunque una vez trabajado el ejercicio lo podemos mover por el espacio e incluso simplemente imaginarlo.

Podemos dividir la clase en dos grupos. Un grupo pasa por debajo del túnel de 1 en 1, y el segundo grupo tiene que acertar en qué se están transformando, e incluso aprender y reproducir la cualidad de movimiento que están haciendo sus compañeros al pasar por bajo del túnel. Al igual que en otras recetas podemos dar las directrices sobre en qué nos vamos a transformar o también podemos realizar el ejercicio a partir de improvisaciones y composición instantánea.

El túnel también nos ayuda a trabajar los diferentes niveles de movimiento:

Nivel 1: Suelo
Nivel 2: Cuatro patas
Nivel 3: De pie

El paso y la transición entre cada uno de estos niveles nos puede llevar a descubrir diferentes apoyos, direcciones y cualidades de nuestro movimiento en cada uno de los niveles.

RECETA

EJEMPLO DE PRÁCTICA
BLOQUE III

"MI KINESFERA"

Ingredientes

Trabajo individual de uno en uno.
Consciencia corporal

Recipientes

Espacio amplio para poder dejar rienda suelta a los superpoderes.

Tiempo

El acordado entre los diferentes agentes involucrados

Desarrollo de la acción:

Esta acción vamos a desarrollarla de forma individual. En sesiones previas ya se habrá introducido la idea de kinesfera y cómo la utilizamos para hablar del espacio que nuestro cuerpo habita.

Partes de la acción:

1. Se dibujan cuadrados en el suelo y cada participante entra a uno. Tenemos que imaginar cómo este cuadrado llega hasta el techo y tiene sus lados y vértices a nuestro alrededor. A partir de aquí generamos movimiento.
2. Una vez nos hemos sensibilizado con este cuadrado, el cuadrado se desplaza, es decir, llevamos siempre la kinesfera allá donde vamos. Y a través de esta idea nos movemos por el espacio.
3. Una vez la hemos desplazado, juego con las cualidades de movimiento y amplitud de mis movimientos.

**Esta acción se irá desarrollando y ampliando conforme los grupos sean más avanzados.*

Acciones en el hogar

El confinamiento de 2020 posibilitó que el proyecto entrará al hogar. A partir de este momento el espacio hogar pasa a ser un foco de acción indispensable en el proyecto. El entorno familiar toma parte del proyecto, hecho notable para la mejora en la comunicación y feedback del proyecto.

De esta forma proponemos generar acciones que puedan tener continuidad en diferentes contextos, no solo en el espacio físico de la escuela. Extrapolar la exploración de la escuela al espacio hogar y desde el minuto 1 de la implementación de las acciones, abrir canales de comunicación activos entre equipo docente, familias y artistas.

Por tanto, las acciones propuestas se planean con la intención de expandir el proyecto hacía otro lugar de **cotidianidad** para el estudiante donde, además, su expresión corporal puede o no diferir de la escuela. Consideramos interesante establecer una comparación entre los registros generados en el **hogar** y los del **aula**.

Cuestiones planteadas en el hogar y en el aula:

AULA

- ¿Cómo me relaciono con el espacio físico “escuela”?
- ¿Cómo me relaciono con mis compañeros y compañeras a partir del cuerpo?
- ¿Qué espacios del colegio puedo explorar?
- ¿Cuáles no? ¿Por qué?
- ¿Qué novedad podemos encontrar hoy en este espacio?
- ¿Cómo habla mi cuerpo en la escuela?

Ejemplos:

- Banco de peces en escuela junto a 15 compañeros y compañeras más, de nuestra aula al patio.
- Uso mi silla de clase para investigar sus huecos y posibilidades.
- Bailo en el colegio
- Exploración del espacio "escuela"

HOGAR

- ¿Cómo me relaciono con el espacio físico de mi hogar?
- ¿Cómo me relaciono con mi familia a partir del cuerpo?
- ¿Qué espacios de mi hogar puedo explorar? ¿Hay algunos que no llego a explorar? ¿Por qué?
- ¿Qué novedad podemos encontrar hoy en mi casa?
- ¿Cómo habla mi cuerpo en casa?

Ejemplos:

- Banco de peces en casa junto a mi familia del salón al baño.
- Uso mi sofá para investigar sus posibilidades.
- Bailo en casa
- Exploración del espacio "hogar".

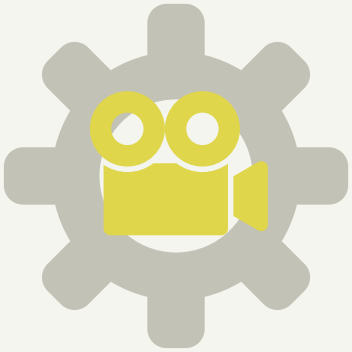
HERRAMIENTAS
HOGAR

Herramientas utilizadas

La necesidad de adaptación durante el confinamiento ha hecho que incluyamos estas herramientas como parte del proyecto.

Os compartimos 4 acciones a trabajar entre el espacio hogar y espacio aula.

PLAYLIST CON LA MÚSICA DEL PROYECTO



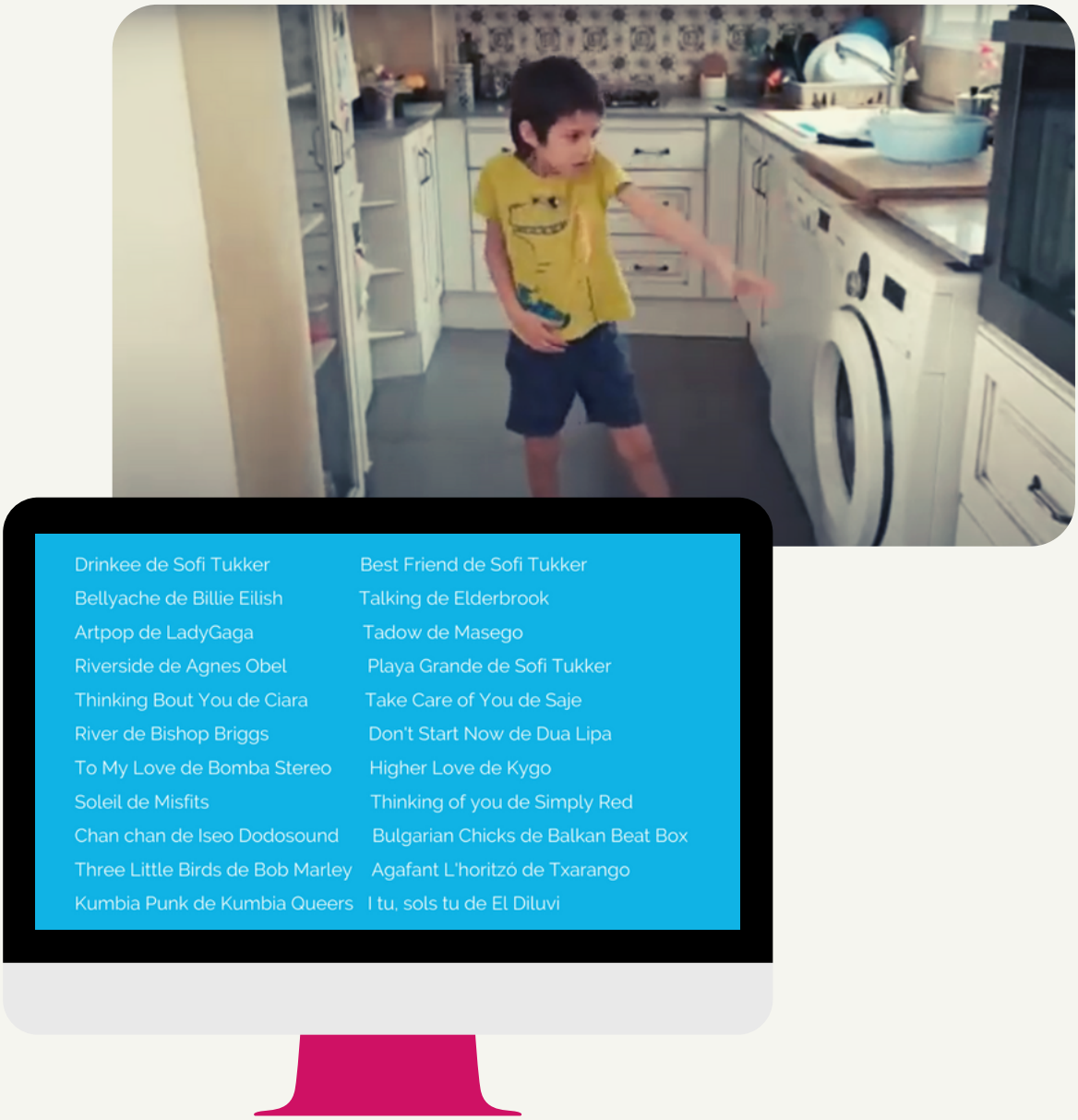
VÍDEOS CON ACCIONES Y SU RETORNO

DIRECTO DE YOUTUBE

ARCHIVO ABIERTO DE LA EXPERIENCIA EN EL CENTRO Y ENTREVISTAS

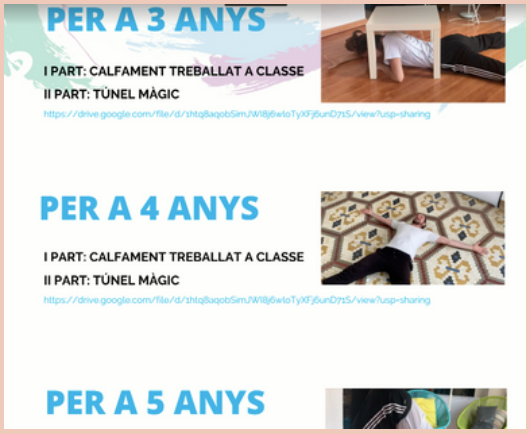
PLAYLIST CON LA MÚSICA DEL PROYECTO

La playlist es una herramienta que puede servir para unir los espacios (hogar, escuela, barrio). Compartir con los diferentes agentes el espacio sonoro con el que nos agitamos y de esta forma revivir acciones y exploraciones a partir del espacio sonoro, sirviendo este como nexo de unión entre espacios, tiempos y momentos.



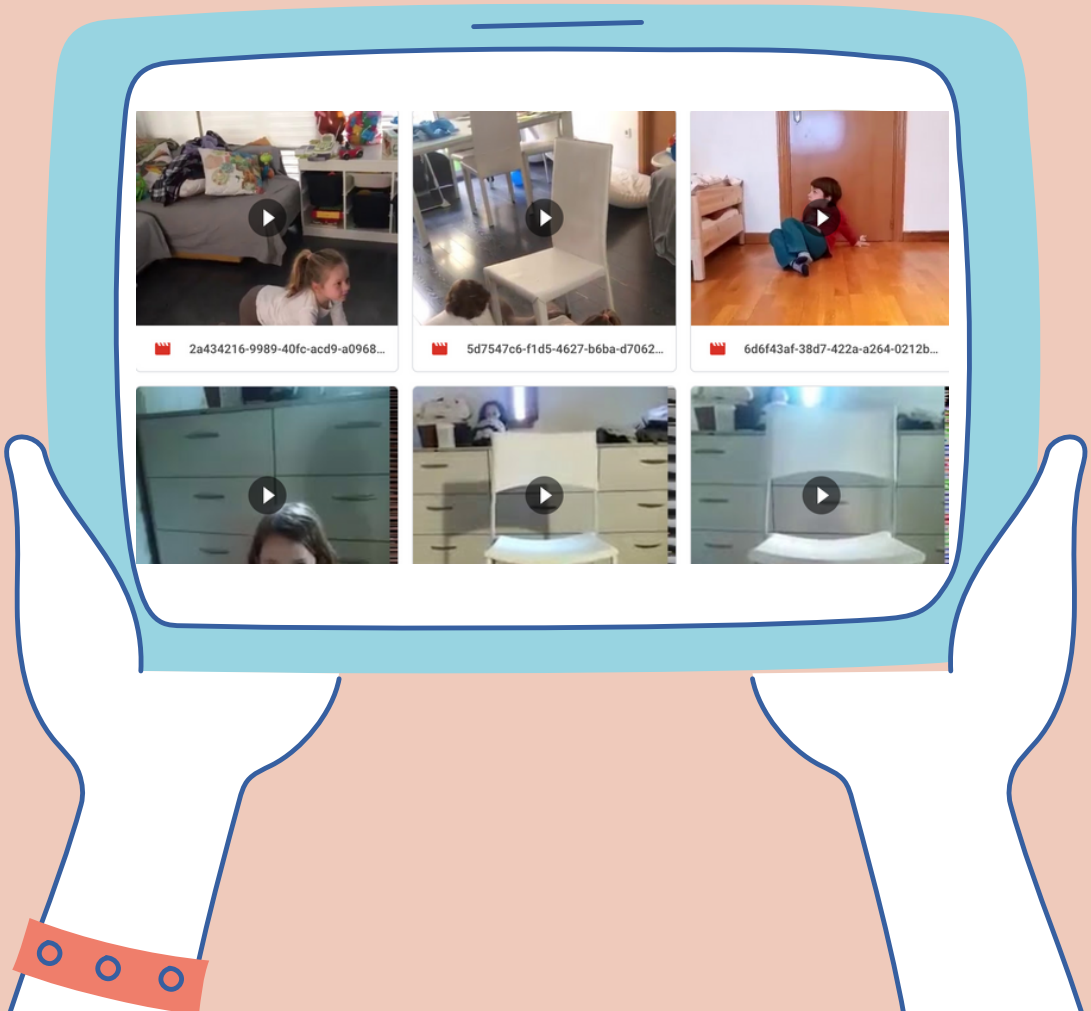
VÍDEOS CON ACCIONES Y SU RETORNO

Otra de las estrategias activadas durante el confinamiento fue la **grabación de vídeos de acciones y actividades** del proyecto. En estos vídeos guiamos acciones realizadas en la escuela, adaptadas al nuevo espacio (hogar). Manu y Marta (Columpiant la Dansa) nos grabamos explicando diferentes acciones en vídeos cortos de 4' aproximadamente. Después les pedíamos que nos enviaran el **retorno** de la acción mediante el archivo que prefirieran (audio, dibujo, video, fotos...).



Esta estrategia se puede utilizar como una herramienta más para la continuidad del proyecto ante situaciones que lo precisen.

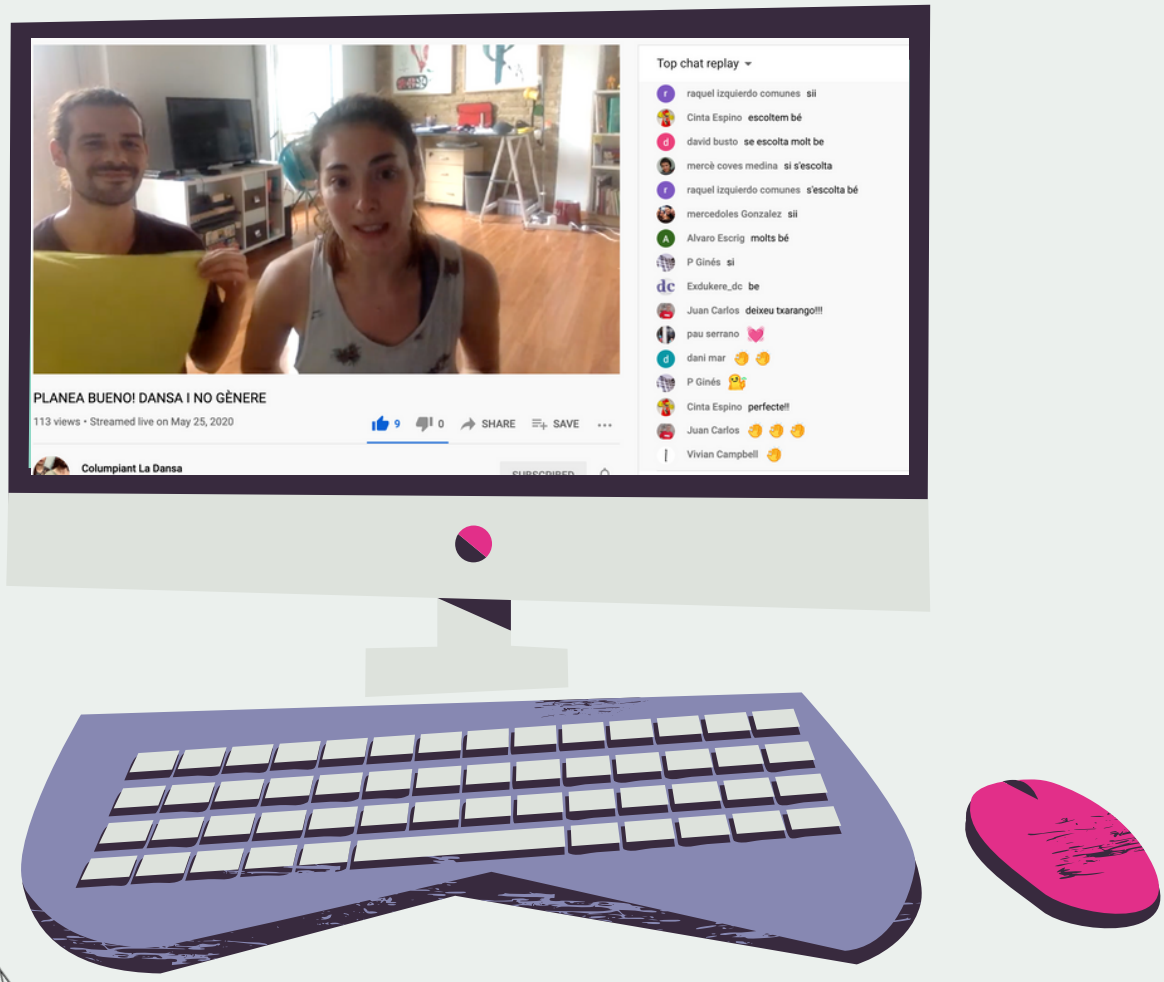
VÍDEOS HOGAR
https://drive.google.com/file/d/1sojwOkeDzzd4e4-v88Aa-l4uWZrmhoVO/view?usp=sharing



DIRECTO DE YOUTUBE

El directo de YouTube fue sin duda una de las actividades más sorprendentes y emocionantes utilizadas en el confinamiento. Después de dos meses trabajando con los estudiantes y sus familias mediante videos, volvimos al momento presente. Volvimos a mover nuestros cuerpos al mismo tiempo en diferentes espacios.

En estas sesiones recordamos algunas de las acciones trabajadas en la escuela y en los videos e introducimos una nueva exploración a partir del espacio hogar. Cabe destacar que la buena aceptación y adaptación a la metodología online del proyecto se debe a la base previa realizada desde la presencialidad. El trabajo previo realizado en el aula es fundamental para poder derivar en otras metodologías.



VÍDEO YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=BwTuwLwC1dY&t=380s

ARCHIVO ABIERTO DE LA EXPERIENCIA EN EL CENTRO Y ENTREVISTAS

La idea de tener que adaptar el proyecto a **nuevos formatos** y compartirlo en la distancia, nos ha dado mucho material e información sobre el proyecto. Extrapolar el proyecto, por tanto, nos ha llevado a generar un archivo del proyecto, a recuperar lo vivido y reflexionar junto a las familias, estudiantes, docentes, y en nuestro caso junto a la Red PLANEA.

Al principio de la pandemia generamos un **material** donde recuperamos algunas de las acciones realizadas en el centro, archivo que hicimos abierto para poder **compartir** con las familias y que estas pudieran revisitar lo trabajado en el CEIP Santa Teresa.

A partir de este material también decidimos preguntar a las docentes y familias sobre su experiencia en el proyecto. Se han abierto canales nuevos de **comunicación**.

Trabajar **desde casa** nos ha hecho **reinventar** el proyecto y ampliar el tiempo de **reflexión** respecto al trabajo realizado en el aula. Todas estas estrategias para adaptar el proyecto nos parecen ahora fundamentales. Sentimos que el archivo, la reflexión y la comunicación tienen que estar activadas desde el momento 0.

Aconsejamos generar diferentes canales de comunicación y crear un plan de archivo para poder recoger las vivencias del proyecto.

Acciones fuera del centro

EXPLORAR Y GENERAR EXPRESIONES CORPORALES EN EL BARRIO

Invitamos al centro a realizar salidas para ver trabajos artísticos en el barrio o en la ciudad donde el movimiento, la danza y el cuerpo son el lenguaje utilizado por los artistas.

Pretendemos analizar cuerpos danzantes y en movimiento en espacios convencionales y no convencionales para poder integrar reflexiones a partir de estos visionados y salidas en la experiencia total del proyecto.

De esta forma, antes de iniciar el proyecto, el equipo docente podría hacer un mapeo de los artistas que estén trabajando en su zona y de la programación de los diferentes centros culturales (exposiciones, teatros, museos, escuelas de arte) que están cerca de la comunidad educativa.

ACTIVAR EL BARRIO DESDE EL CUERPO

Buscamos analizar el **entorno** donde se encuentra la comunidad educativa desde el cuerpo e investigar el movimiento en los diferentes espacios de vida cotidiana como mercados, centros culturales-artísticos, parques, plazas...

En esta acción planteada fuera de la escuela se busca una vez más trabajar la consciencia corporal y la escucha activa y grupal hacia/en el espacio.

VÍDEO CALLE: https://youtu.be/GRikfXwZWXU

ACCIONES EN EL BARRIO Y EN EL MUSEO

Columpiant la Dansa ha tenido la suerte de explorar aquello que rodea el centro educativo. Hemos podido activar calles, plazas, parques, centros culturales...

En estos espacios se generan dinámicas comunes adaptadas a cada uno de los cursos. Aplicamos la metodología de trabajo del proyecto dentro del sistema educativo dividiendo el trabajo en grandes, pequeños grupos y trabajo individual. Cuando trabajamos en el espacio "barrio" utilizamos algunas de las dinámicas y acciones de trabajo ya utilizadas dentro del aula.

Solemos empezar con una activación del cuerpo (calentamiento) común a los diferentes espacios investigados que se va adaptando a las acciones trabajadas en cada sesión. Al final se deja siempre un tiempo de reflexión grupal en el espacio investigado con los diferentes agentes participantes.

Recomendamos a las docentes familiarizarse con los ejercicios, bailarlos y realizarlos. Haberlos trabajado primero en el aula aporta un mayor conocimiento de las dinámicas de exploración y una mayor libertad y autonomía para guiar ellas mismas la sesión.

ALGUNAS DE LAS ACCIONES TRABAJADAS EN ESTA EXPLORACIÓN

- BAILAR LAS CALLES, LAS PLAZAS
- LA ARQUITECTURA DE LA ESCUELA DESDE FUERA
- DIBUJAR MAPAS CON LAS DIRECCIONES Y MOVIMIENTOS TRABAJADOS.
- HABITAR ESPACIOS CULTURALES CERCANOS A LA ESCUELA

VÍDEO MUSEO: https://youtu.be/XQf3spVammY

RECETAS

SALIDA

RECETA

DIBUJAR Y BAILAR MAPAS

Ingredientes

ALUMNADO, PROFESORADO Y ARTISTAS

Recipientes

SALIMOS FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO

Tiempo

UNA HORA POR SESIÓN APROXIMADA

Desarrollo de la acción:

Dividimos la clase en grupos, les ofrecemos el punto A (partida) y el punto B (llegada). Cada grupo tiene que dibujar su mapa, pensando en qué direcciones y trayectos que realizará para llegar al punto B. En este viaje tendrán que utilizar una cualidad de movimiento diferente (movimiento lento, cualidad líquida, gaseosa, viento) en cada trayectoria (siguiendo la idea de la receta: MAPAS). Después de haberlo dibujado y recorrido nos reunimos en un espacio urbano y en grupos reflexionamos compartimos la experiencia de cada grupo.

RECETA

ME RELACIONO CON LA ARQUITECTURA

Ingredientes	Recipientes	Tiempo
ALUMNADO, PROFESORADO Y ARTISTAS	SALIMOS FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO	UNA HORA POR SESIÓN APROXIMADA

Desarrollo de la acción:

Las acciones fuera de la escuela se caracterizan principalmente por la exploración y el reconocimiento de nuevos espacios donde podemos desarrollar acciones y dinámicas que hemos realizado previamente dentro del aula.

Cómo se relaciona nuestro cuerpo con las diferentes arquitecturas de las plazas, calles o parques que tenemos cerca de nuestra escuela es una de las preguntas realizadas a los estudiantes en estas derivas.

Cuando salimos activamos nuestra consciencia corporal y espacial, así como la escucha con el resto de compañeras. La reflexión y compartir conocimiento es fundamental en estas dinámicas.

NEW ★ YORK ★ NEW ★ YORK

FASE 3
Recopilación de aprendizajes y siguientes pasos

La recogida de "retornos" de las acciones en diferentes registros (anotaciones, entrevistas, conversaciones, fotografía, videos, etc.) es de utilidad para poder generar un **archivo** del proceso que nos sirva para analizar el aprendizaje de los participantes. Desde el confinamiento este retorno aumentó debido a que no podíamos compartir presencialmente el mismo espacio, por lo que el archivo empezó a hacerse más grande. Necesitábamos nuevas estrategias para poder compartir el proyecto que nos dieron como resultado indirecto aumentar el archivo y plasmar el proyecto en diferentes formatos.

Nuestro archivo se compone de los siguientes elementos. Recomendamos a cada educadora a hacer el suyo con los registros que considere apropiados.

- Videos y fotografías de las acciones en el centro y entorno.
- Retorno de las actividades en las acciones hogar mediante fotos, videos, dibujos o audios.
- Entrevistas a las familias, profesorado y alumnado.
- Feedback continuo con profesorado, reuniones vía Zoom.
- Reflexiones y diario de campo del equipo implicado.
- Carpetas de almacenamiento en red abiertas entre los agentes implicados (familias, equipo docente, artistas, institución).

6. Recursos complementarios

- Abad Carlos, A. M. (2004). Historia del ballet y de la danza moderna. Alianza.
- Acaso, María, and Clara Megías.(2012). Pedagogías invisibles: el espacio del aula como discurso. Los Libros de la Catarata
- Butler, J. (1998) “Actos performativos y constitución del género: un ensayo
- Sobre fenomenología y teoría feminista”, en Debate feminista , 18 (1998), pp. 296-314 (2004)
- Deshacer el género. Ed. Paidós Studio 167. Conde-Salazar, J. (2018) La Danza del Futuro. Ed. Continta me tienes. Madrid
- Lepecki, A. (2016) “Coreopolicía y coreopolítica o la tarea del bailarín”. Extraído 26 de Febrero de 2020. https://cultura.nexos.com.mx/?p=10775

ENLACES VIDEOS

ESCUELA: https://youtu.be/HCkcLAqNrSc

CALLE: https://youtu.be/GRikfXwZWXU

CENTRO CULTURAL: https://youtu.be/XQf3spVammY

HOGAR: https://www.youtube.com/watch?v=BwTuwLwC1dY&t=380s

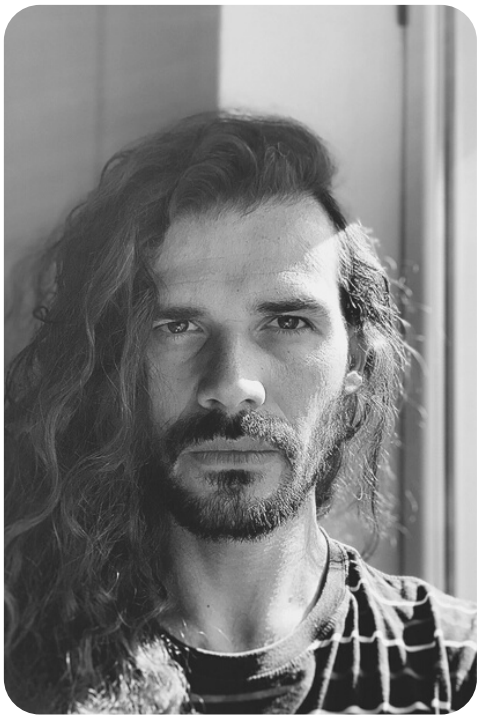
DOCUMENTAL: https://youtu.be/rD5Yqlhz0BM (VALENCIANO)
https://youtu.be/NKT_PWX2Tss (CASTELLANO)

7. Equipo

MARTA GARCÍA NAVARRO

CREADORA COLUMPIANT LA DANSA

(Calpe, 1992). Graduada en Psicología por la Universidad de Valencia y graduada en coreografía e Interpretación en Danza Contemporánea en el Conservatorio Superior de Dansa de València. Máster en Gestión Cultural (UV y UPV) y Máster experimental de mediación y educación a través del arte (PERMEA) del Consorci de Museus de la CV. Participa en el I Congreso Iberoamericano de Bienestar y Salud en A Coruña (2015) y en el Congreso Internacional de Investigación en Danza 2018 (Sevilla)
Es creadora e intérprete en las compañías Lola Boreal, Columpiant La Dansa, Les Juntes, con las cuales ha estrenado Mama (2018), nominada en mejor pieza de calle en los Premios de las Artes Escénicas de la IVC, Be Wine, my friend (2018), VOL II (2018), I+G (2019), No disc (2019) o MARRRR (2020). En 2020 es intérprete de la primera producción de Artes de Calle del Institut Valencià de Cultura. Ha colaborado en proyectos de Fabrik Nomade y con propuestas de inclusión social como Moments Art Dansa y Teatre. Compagina los proyectos coreográficos con pedagógicos entre ellos destaca Dansa i No Gènere de Columpiant la Dansa o Marrrr de La Lola Boreal, trabajos llevados a cabo en la Red PLANEA y en les Resistències Artístiques del Consorci de Museus de la CV. Como pedagoga, desde 2019, imparte clase de danza contemporánea en el Centro de Danza Maria Carbonell. Además, y desde 2019, desarrolla tareas de gestión cultural en la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad Valenciana y es encargada de la gestión de públicos y mediación del Festival Russafa Escènica.



MANUEL CALDITO DE LA CONCEPCIÓN

CREADOR COLUMPIANT LA DANSA

(Badajoz, 1984). Graduado en la especialidad de coreografía e interpretación en Danza Contemporánea en el Conservatorio Superior de Danza de Valencia, es intérprete con formación en varias disciplinas artísticas en el Broadway Dance Center, Nueva York, Manhattan como: danza jazz, danza contemporánea, sexy style, modern jazz, funky, hip hop, Capoeira. Bailarín, coreógrafo, modelo y actor.

Participante de la asociación Experiencia Danza (Badajoz) de 2004 a 2012. Intérprete de la pieza de danza-teatro "Vanitas en un intermedio". Transcultural learning path", proyecto Transcultural body, impartido por Dolma Jover en 2016.

Intérprete de la producción "Abanico Rojo" que tuvo lugar en Valencia en 2017, CIA Banderín. Intérprete en 2018 del proyecto Titoyaya en la Ciudad de Valencia con su propuesta coreográfica Bandejats.

Creador, coreógrafo e intérprete de la compañía emergente "Columpiant la Dansa", nacida en 2016, con la que ha recibido una residencia artística en proyectos educativos por el Ayuntamiento de Valencia, una residencia artística en el Centro Coreográfico de la Gomera y un accésit por proyectos de creatividad e innovación por la Universidad de Valencia. Proyecto coreográfico y pedagógico VOL II.

En 2019 continúa con las Residencias Artísticas para centros educativos, pero esta vez con el Consorcio de Museos de la Comunidad Valencia. En este mismo año se la ha sido concedida una Residencia de creación en la Compañía Nacional de Danza para la nueva Producción de Columpiant la Dansa; I+G, estrenada el 17 de Octubre en Teatro Circulo, Valencia.

Columpiant la Dansa

Es una compañía valenciana que trabaja desde la reflexión de las diferentes corporalidades en el espacio que ocupan. Trabajan proyectos tanto educativos como coreográficos. Proyectos como **VOL II**, **I+G**, **A Fly Shit Story** o **Dansa i No Gènere**. Estos proyectos los han desarrollado a partir de residencias coreográficas en el Centro Coreográfico de la Gomera o en la Compañía Nacional de Danza y en residencias en entornos educativos como las impulsadas por el **Ayuntamiento de València** y las desarrolladas por el **Consorci de Museus** "Resistències Artístiques", proyecto que fue reconocido con un accésit en 2018 por la convocatoria EMERGENTS de la Universitat de València premiando la creatividad e innovación de este. Actualmente, están desarrollando el proyecto "Dansa i No Gènere" dentro de la Red Planea del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Sus trabajos han sido presentados en espacios como en el Lahti Fringe Festival (Finladia), en el Teatro Círculo Benimaclet (Valencia), Sporting Club Russafa, Benimaclet Confusion Festival, Festival Dansa València, entre otros.

Ante cualquier duda no dudéis en contactarnos.

columpiantladansa@gmail.com

628095247

@columpiant la dansa

Columpiant la Dansa

CONSEJO GENERAL DEL CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Presidente de honor
Joaquín Puig i Ferrer
President de la Generalitat

Presidente
Vicent Marzà Ibáñez
Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Vicepresidentes

Joan Ribó Canut
Alcalde de Valencia

Carlos Mazón Guixot
Presidente de la Diputación Provincial de Alicante

Amparo Marco Gual
Alcaldesa de Castellón de la Plana

Presidenta de la Comisión Científico-artística
Carmen Amoraga Toledo
Directora General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Vocales

Luis Barcala Sierra
Alcalde de Alicante

José Pascual Martí García
Presidente de la Diputación Provincial de Castellón

Antoni Francesc Gaspar Ramos
Presidente de la Diputación Provincial de Valencia

Begoña Martínez Deltell
Representante del Consell Valencià de Cultura

Gerente
José Luis Pérez Pont

Secretaria
Eva María Coscollá Grau
Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Dirección – Gerencia
José Luis Pérez Pont

Adjunta a Dirección
Susana Vilaplana Sanchis

Coordinación de Exposiciones
Lucía González Menéndez
Isabel Pérez Ortiz
Vicente Samper Embiz

Programas Públicos
Eva Domènech López

Educación y Mediación
José Campos Alemany

Medios y Redes
Carmen Valero Escribá

Administración
Nicolás S. Bugeda Cabrera
Antonio Martínez Palop
Germà Sánchez Eslava
Claudia Hernández Pérez
Ana Viña Sanchis

PLANEA COMUNITAT VALENCIANA

Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana
José Luis Pérez Pont
Director, Gerente

Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació
Margarida Castellano Sanz
Directora General

Coordinación del Nodo Territorial
Clara Boj Tovar
José Campos Alemany

RECURSO EDUCATIVO

Textos
Marta García Navarro
Jodie Di Napoli

Diseño y maquetación
Helena Gómez Pérez

Fotografía
Columpiant la Dansa

Coordinación
Clara Boj Tovar, José Campos Alemany, Jodie Di Napoli Algarra y Miriam Chiva Celades

Todas las imágenes son propiedad de sus respectivos autoras y autores y se muestran con fines meramente didácticos e informativos.

PLANEA es una red de centros educativos, agentes e instituciones culturales impulsada por la Fundación Daniel y Nina Carasso, en colaboración con Pedagogías invisibles, PERMEA y ZEMOS98.

Agradecimientos a equipo docente, alumnado y familias del CEIP Santa Teresa, durante los cursos 2019-20 y 2020-21.

Esta guía está editada bajo licencia Creative Commons (CC BY-NC 4.0). Eres libre de compartir, copiar, adaptar, transformar y construir a partir de este material siempre y cuando reconozcas la autoría y lo compartas bajo la misma licencia.

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CCCC

PERMEA
Programa experimental de Mediació i Educació a través de l'Art

PLANEA
RED DE ARTE Y ESCUELA — REDPLANEA.ORG